

第1章

古风漫画新手入门

古风漫画深受广大读者的喜爱是因为它的唯美华丽，而想要学习绘制古风漫画首先要了解古风漫画入门的基础知识以及漫画绘制的一些工具的使用要求。

本章主要介绍古风漫画基础知识、绘画工具和尝试临摹绘制。从最基础的了解临摹，逐步掌握绘制古风漫画的相关知识。

1.1 古风漫画基础知识

很多人都喜欢古风漫画，但是什么是古风？古风的特点是什么？有什么要素？它的线条规律又是怎样的？这些都是本节要给出解答的。下面就带领读者一起了解古风漫画的基础知识。

1.1.1 什么是古风

古风是指古代的风俗习惯，即淳古的习尚、气度和文风，多指质朴的生活作风。

1.1.2 古风漫画的特点

古风漫画的内容是有一定的范围约束的，那就是根据古代的历史传说或者在真实历史题材的基础上通过想象力而产生的架空题材。例如，《最游记》就是根据中国古典小说《西游记》进行改编的，《薄樱鬼》、《源氏物语》等都是根据日本历史故事进行创作的。除此之外，绘画技法和用笔也与一般的漫画插画有很大区别。

《薄樱鬼》

《源氏物语》

1.1.3 古风漫画的要素

许多人在画古风漫画的时候总是会遇到一个困扰，那就是自己创作出的作品没有古风的味道。要想解决这个问题，首先要了解古风漫画的一些要素，这样才能绘制出理想的作品。

》》 俊男美女

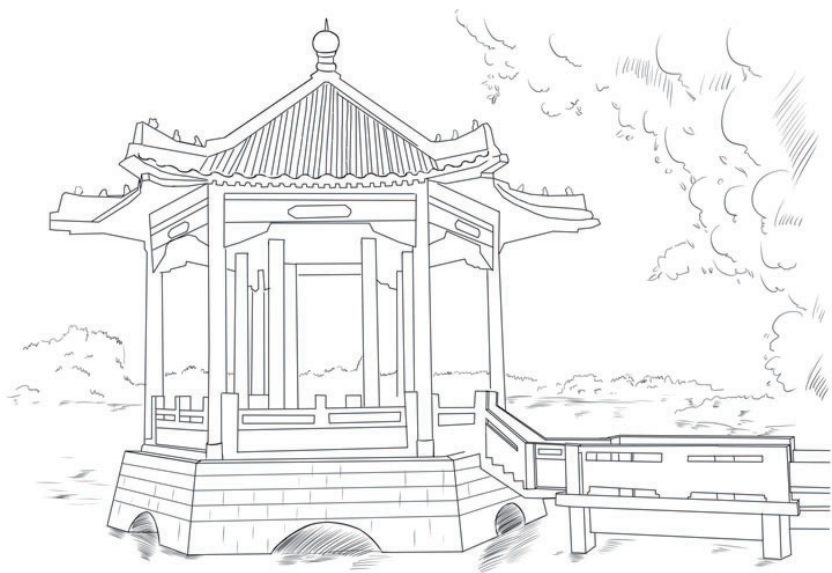
古风漫画基本都是俊男美女的天下，画面讲究的就是唯美，这也算是对古风自身的一个定位和喜爱古风漫画读者的自然选择所决定的。

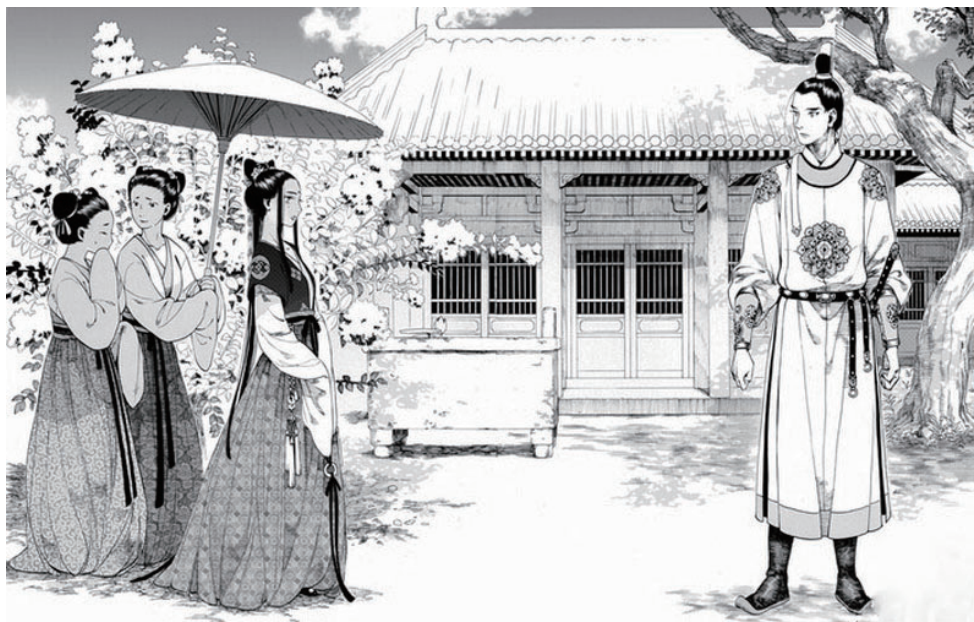

》》》华丽唯美的场景

古风漫画的场景选择非常重要，因为古风风格的漫画所要表达的氛围是唯美华丽的。有人会觉得唯美华丽太过局限，其实不然，古风漫画要求的唯美华丽和人物服饰、场景，以及气氛有关，由于古风人物独特的造型，自然就会产生华丽的效果。场景要与人物协调搭配才能组成完整的画面，搭配与古风人物相适应的场景后整个画面自然就显得华丽唯美了。

古时庭院

古风漫画《长歌行》

时代背景是古代

古风漫画的时代背景必须是古代，是遥远的过去，这是毋庸置疑的。

1.2 选择绘画工具

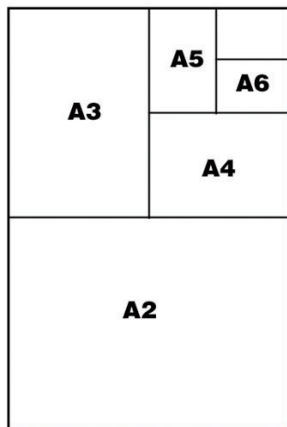
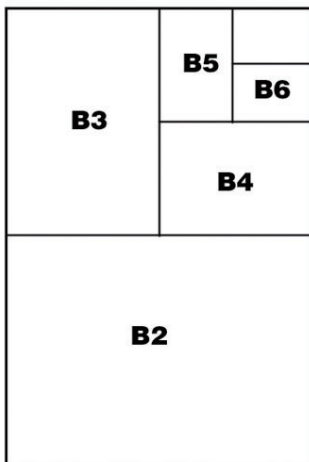
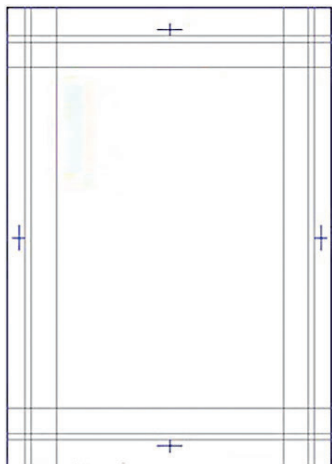
绘制漫画需要了解两点基础知识，一是所需要的绘画工具，二是基础练习。绘画工具可分为传统工具和数码工具，如果条件允许，推荐使用数码绘画，这样既能够减少绘画流程又能节省时间和材料。在绘制漫画之前我们先来了解绘制漫画的工具。

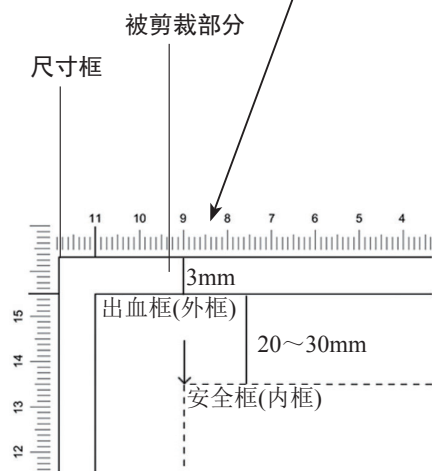
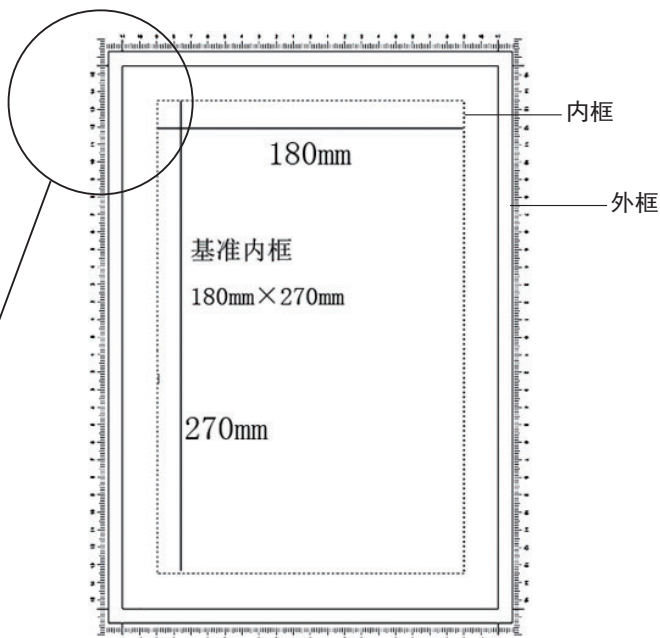
1.2.1 传统的绘画工具

绘制手绘漫画需要经过草图、清稿、勾线等一系列步骤，所需要的一些传统工具有纸张、画笔、墨水、尺子等。

纸张

常用的纸张有原稿纸和网点纸。漫画用的原稿纸有A4和B4两种类型。A4用于绘制同人志，B4用于商业杂志投稿。

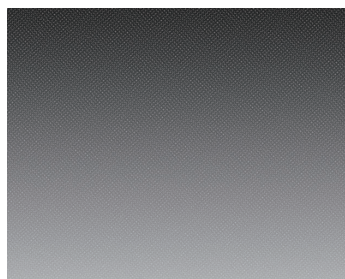

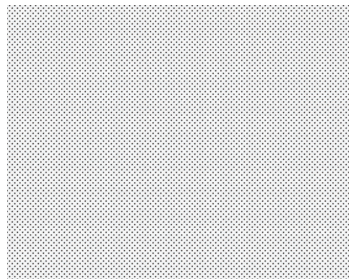
原稿纸：原稿纸是漫画专用纸，不仅吸水耐用而且很厚，经得起反复渲染，自身又用到排版的格子设计，分为出血框、安全框、尺寸框。这种纸可以用来绘制草稿并进行描线。

网点纸：网点纸也叫网纸，从材料上分为纸网、胶网等。胶网自带黏合面，纸网则需要用胶水粘贴，胶网的价格一般比纸网贵。

根据网纹将网点纸分为以下6类：

渐变格网

普通平网

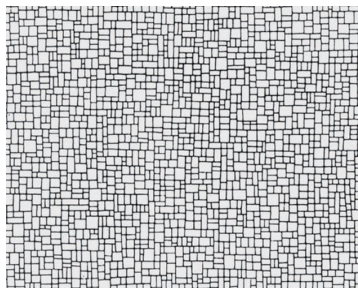

泡泡气氛网

渐变格网：表现纹理的明暗，也可用于表现气氛。

普通平网：常常用来表现阴影。

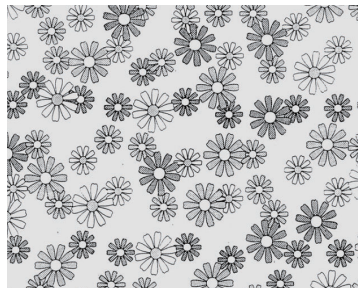
泡泡气氛网：用于表现梦幻的恋爱气氛。

纹路网

闪光气氛网

小花图案网

纹路网：常表现物体的纹路和质感。

闪光气氛网：表现紧张剧烈的情感和气氛。

小花图案网：常表现布料的花纹。

»» 画笔

一幅成品画需要经过很多的工序，所需要用到的笔也有很多。

蘸水笔用来上墨线。蘸水笔的种类比较多，可以根据所绘制内容的不同选用不同粗细的蘸水笔。

蘸水笔由笔尖和笔杆两部分拼接而成，可以拆换笔尖。

硬G笔尖

D型笔尖

学生笔尖

小圆笔尖

硬G笔尖弹性很强，圆笔尖适合绘制很细的线条。

D型笔尖弹性小，较易控制线条的粗细变化

学生笔尖弹性小，绘制的线条较细且较均匀。

小圆笔尖最细，适合绘制较精细的细节部分。

另外自动铅笔、针管笔、鸭嘴笔、毛笔、马克笔等都是比较常用的笔具。

绘制草图最好选用笔尖较细的自动铅笔。

古风漫画技法从入门到精通

针管笔出墨稳定，适合绘制细节，有一次性和上墨两种类型。

鸭嘴笔用于绘制框线。可通过调节旋钮绘制出粗细不等的直线。

毛笔用于大面积的涂黑或者上色。

马克笔用于书写拟声词或者上色。

»» 墨水

耐水性墨水：漫画专用于勾线或书写的墨水，特点是遇水不会溶化，流动性、墨浓度、附着力以及耐晒指数极高。

水溶性墨水：可掺水调出不同的浓度，具有良好的渗透性和可变性，涂黑时使用，也可以用墨汁代替。

彩色墨水：可分为速干性和耐水性两种彩色墨水，性质和黑色墨水是一样的。

白色墨水：可分为水溶性和耐水性两种白色墨水，水溶性白色墨水覆盖性低，而耐水性白色墨水主要是修正墨水，覆盖性强。

修正液：大面积修正就需要白色墨水，而精修使用修正液会很方便，笔形的设计很好用。

橡皮擦

普通橡皮擦：最常见的橡皮擦，可以大面积地擦去铅印。
花橡皮擦：样式漂亮，但材质较硬，不易擦除。
可塑美术橡皮擦：材质比较软，可塑性及黏着性强。

网点处理工具

压网刀：贴网点时用于挤出黏合面的气泡。

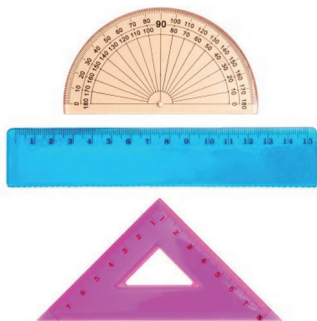

刮网刀：用于切割或刮刮网点纸。

美工刀：除了削铅笔外也可用于制作网点效果。

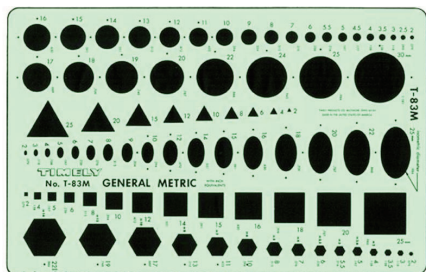
尺子

普通尺子：可互相配合绘制出平行线、直角线和速度线。

云形尺：尺子内部有很多弯曲的空槽，用于绘制各种繁杂的曲线。

模板尺：其用法和云形尺一样，用于辅助绘制形状固定的几何体。

1.2.2 数码工具

在漫画界，绘制方法不仅仅局限于在纸上作画，漫画设计已经进入了无纸化时代。数码绘画的方法有鼠标绘画、数位板绘画等。下面就来看看数码绘画需要一些什么工具。

数码配置

电脑

一台电脑是数码绘图最基本的工具，可以使用鼠标进行单独绘制。建议最好使用台式电脑，内存至少在512 MB以上。

数位板

数位板又叫手绘板，是数码手绘工具中最重要的硬件，可直接安装驱动配合绘图软件进行绘画，是漫画家最常用的数码工具。

扫描仪

扫描仪是一种外部设备，可以将纸上的原画扫描到计算机中，再利用相关软件进行上色处理，是职业漫画家所需要的绘画机器之一。

液晶屏数位板

液晶屏数位板改变了传统数位板的绘画模式，可以直接在屏幕上进行绘画，目前正在普及使用。

拷贝台

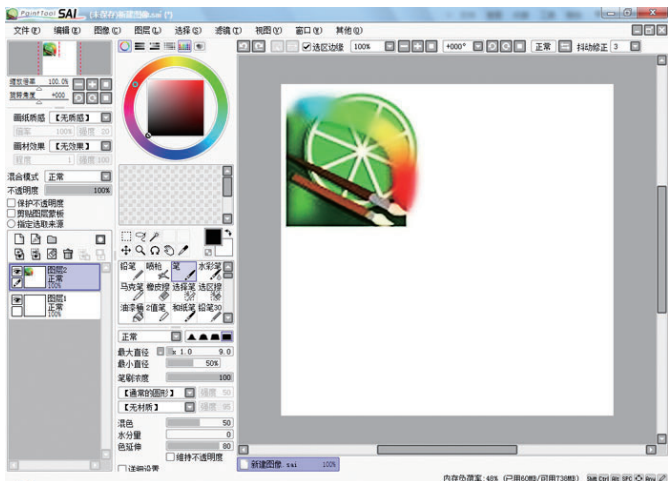
拷贝台是制作漫画、动画时的专业工具，动画家可以用来绘制分解动作(中间画)，漫画家可以用来将草稿描绘成正稿，并可以方便网点纸的使用。

》》》绘图软件

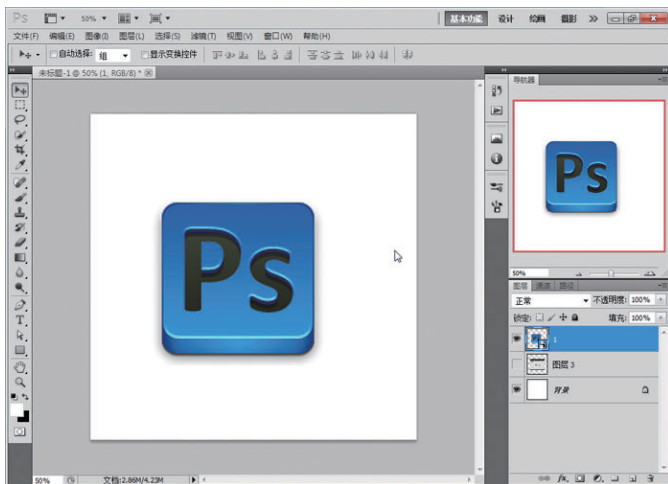
用于漫画处理的软件有SAI、Photoshop、Painter等，本书的主要绘制软件为SAI。下面来介绍这3种常用的软件。

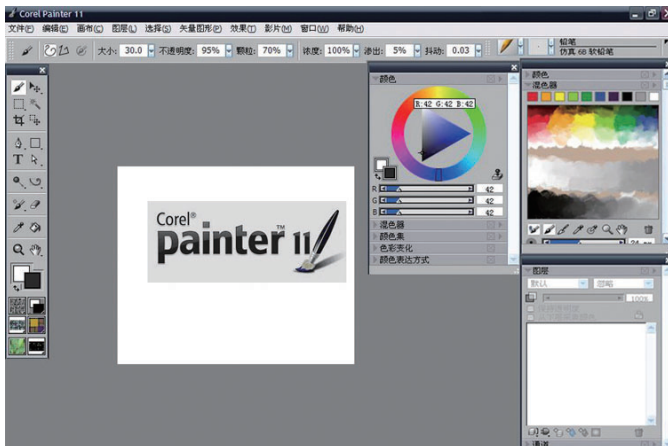
SAI是一款小型的绘画软件，许多功能比Photoshop更加人性化，可以任意旋转、翻转画布，缩放时反锯齿，绘制出来的线条流畅且有修正功能。

Photoshop图片处理软件是目前最流行的图像处理软件之一，拥有强大的图像处理功能，也可进行漫画绘制。

Painter是顶级的仿自然绘画软件，自带多种仿自然画笔，可以绘制出绚丽多彩的图案，是绘画者首选的软件之一。

1.3 临摹绘制

在学习绘画的时候，每个人都是从临摹开始的，只有从临摹中获得技巧与灵感，才能更好地创作出自己的作品。

1.3.1 真人转变为漫画人物

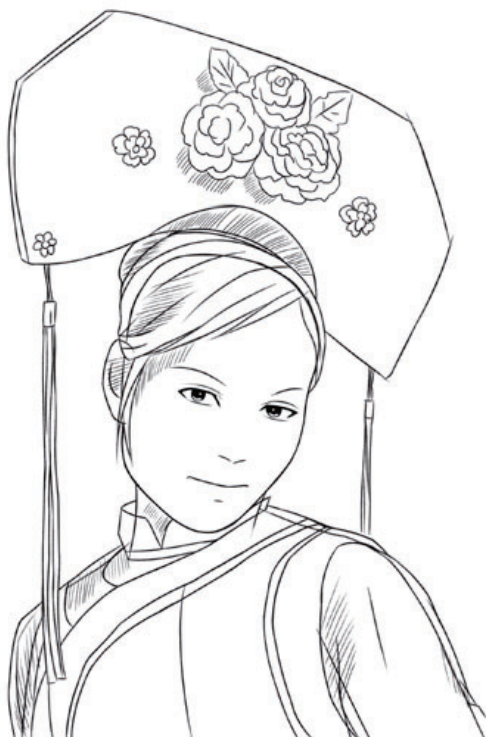
漫画人物都是从现实中的真人转变而来的，我们可以根据真人来绘制出想要的卡通形象。下面通过照片来临摹出人物的漫画形象，可以适当地添加一些自己想要的效果。

选择一个近景镜头的照片来进行临摹，人物的五官要清晰，特点要明显，这样可以将人物的外形重点表现出来，人物的相似度增强。这里选择的是一张古风的写真照片。

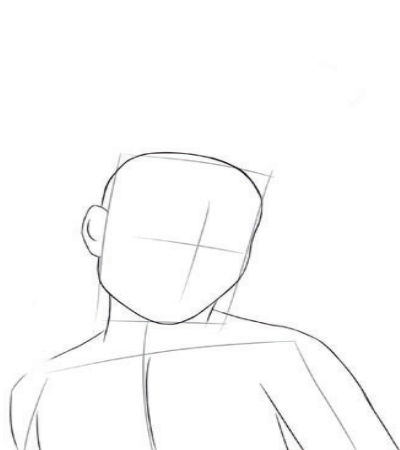
人物特点：鹅蛋脸，嘴角略带微笑，身着清朝满族旗装，美丽清秀。

下面先来看看真人与漫画人物的对比，人物的发饰和衣服可以稍做修改，变成自己喜欢的效果样式，但大致的外形不变。

眼睛是人物的关键因素，一个人的眼神能够传递给我们很多东西，这也是人物画的关键。

尝试将真实人物转变成漫画人物，下面来看看具体的转变过程。

1 用线条勾勒出人物的形体样式，大致表现出人物的动作即可，绘制出人物的面部基准线。

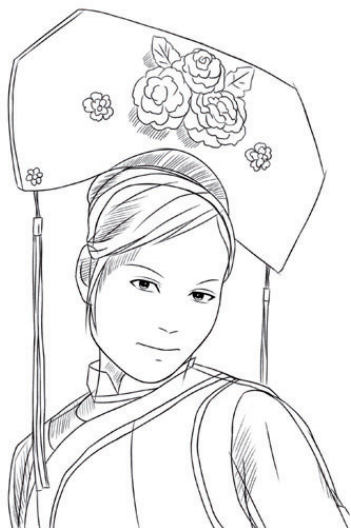
2 根据照片慢慢添加人物的外形轮廓，绘制出五官。人物的外形转变时要适当地夸张一些。

3 根据草图将画面整理干净，细化人物头发，注意要有层次感，并绘制出人物的眼睛。

4 给人物上一层淡淡的阴影，使人物更具有立体感，最终效果图完成。

1.3.2 古风人物角色临摹

每一个漫画爱好者都是从自己喜欢的漫画角色开始临摹的。临摹自己喜欢的角色会获得更多意想不到的绘画效果。下面来看看如何从临摹开始，绘制出自己的漫画偶像。

男性角色临摹

古风漫画中的男性角色，一般都是特别帅气俊美的，这也是众多读者喜爱的原因，下面来看看男性角色公子扶苏的临摹方法。

扶苏，秦始皇的公子，一表人才，有思想、有见识，心直口快，无害人之心和防人之心，后中赵高之计，自刎。

1

复制图层，降低图层的透明度，在图层上进行绘制，首先勾勒出人物的大致姿态。

2

根据人物动态勾勒出人物的身体结构。

3 在人体的基础上添加人物的外形样式。人物的大致草图绘制完成。

4 绘制出人物的五官，隐藏人物原图，整理画面，擦去多余部分，效果图完成。

女性角色临摹

要想突出女性角色的特色，需要将人物最基本的外形特点表现出来，如人物的招牌动作、夸张的头型、突显人物个性的衣着等。下面就来看看女性角色李长歌的临摹方法。

李长歌，原太子李建成之长女，封号“永宁”，母亲是胡人。玄武门之变时逃脱，女扮男装隐瞒身份流落民间。